

**Министерство образования и науки российской федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»**

**"Звучание природы"
Времена года (Весна. Лето. Осень. Зима.)
В декоративной живописи**

Красноярск 2016

**Министерство образования и науки российской федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»**

Допущен к защите
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

"Звучание природы"
Времена года (Весна. Лето. Осень. Зима.) В декоративной живописи

- 1. Декоративный проект**
- 2. Учебное задание для детей 8-11 лет (1-4 классы)**

Дипломник: Михайлова А.С. Ст.гр. АФ 12-31
Руководитель: заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

Красноярск 2016

Содержание:

Введение

Раздел 1. «Звучание природы» Времена года (Весна. Лето. Осень. Зима.) В декоративной живописи. От замысла к воплощению

- 1.1 Образ времен года
- 1.2 Концепция темы «Звучание природы»
- 1.3 Дневник выполнения графического проекта

Иллюстрации к разделу 1

Раздел 2. Учебное задание «Мои любимые животные» для детей 8-11 лет (1-4 классы)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Структура уроков учебного задания
- 2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4. Представление детских работ учебного задания

Заключение

Библиографический список

Введение.

Времена года
Придумала мать дочерям имена,
Вот Лето и Осень, Зима и Весна.
Приходит Весна — зеленеют леса,
И птички повсюду звенят голоса.
А Лето пришло — всё под солнцем цветет,
И спелые ягоды просятся в рот.
Нам щедрая Осень приносит плоды,
Дают урожаи поля и сады.
Зима засыпает снегами поля.
Зимой отдыхает и дремлет земля.

А. Кузнецова

Художник часто обращается к природе как к вдохновению. Природные мотивы, образ природы, времен года можно часто встретить в работах многих художников. Особенно сильно художников вдохновляет русская природа.

Образы природы исходят еще из язычества. В то время люди поклонялись природе, обожествляя и одушевляя её. Природа в народной культуре была неотделима от человека; его дум, чувств, жизни. Со временем образы природы развивались и трансформировались вместе с русской культурой. Русская художественная традиция оставила нам имена многих поэтов, писателей, художников, музыкантов, прикоснувшихся к теме природы в своём творчестве.

Основная задача дипломного проекта «Звучание природы» - создать декоративной проект, который покажет, как разнообразна природа.

Природа-это наш дом, без которого мы не сможем жить, а если бы и могла то, наверное, не захотели бы. Как можно жить без шума листвы, освещенной солнечным светом, или поливаемой прохладным дождем? Как можно жить без запаха цветов, травы? Не видя блеска снежинок за окном и алых гроздей рябины? Или без первых весенних лучей солнца?! Наша родина обладает несметными природными богатствами, в ней есть величие перед человеком: её поразительная красота, от которой захватывает дух, грозные зимние бури, глубокие реки, высокие скалы, разнообразные животные, населяющие Россию. Все это-природа.

Сейчас в мире активно идет обсуждение защиты окружающей среды. Люди часто относятся к этому равнодушно, но это неправильно. Люди не в праве губить и портить то, что нам было даровано. Мы должны относиться к природе с уважением, ценить ее так, как это делали великие люди искусства.

Декоративная живопись, являясь украшающей живописью, существует в двух видах: это монументальная и станковая живопись, ее изучение и применение будет полезно как в профессиональном плане, так и в самостоятельном творчестве.

Дипломный проект представляет собой серию декоративных работ из 4 холстов размером 120х60 см, работы выполнены темперой

В рамках дипломного проекта было разработано учебное задание для детей в общеобразовательной или художественной школе для того, чтобы дети познакомились с декоративной живописью и получили навык работы. Задание представляет собой разработку композиции и воплощение ее на формате А4 с помощью кистей, акварели или гуаши.

Цели и задачи дипломного проекта:

Цели:

- Создание художественного времен года.

- Создание 4 декоративных работ
- Развитие образно-ассоциативного мышления, художественного видения
- Изучение орнаментов и узоров
- Разработка учебного задания для детей

Задачи:

- Подборка теоретического материала для дипломного проекта и учебного задания
- Разработка концепции графического проекта, создание композиционных решений, создание эскизов, воплощение в материале
- Разработать структуру учебного задания, познакомить детей с декоративной живописью, продолжить развивать навык рисования, создания композиции
- Анализ детских работ по итогам учебного задания
- Представление серии детских работ

**Раздел 1. «Звучание природы» Времена года (Весна. Лето. Осень. Зима.) В
декоративной живописи. От замысла к воплощению**

- 1.1 Образ времен года
 - 1.2 Концепция темы «Звучание природы»
 - 1.3 Дневник выполнения графического проекта
- Иллюстрации к разделу 1

1.1 Образ времен года.

Тема времен года всегда была популярна в искусстве.

Она давала возможность средствами данного конкретного искусства запечатлеть события и дела, наиболее характерные для того или иного времени года. Так же она всегда наделялась определенным философским смыслом: смена времен года рассматривалась в аспекте смены периодов человеческой жизни, и в таком аспекте весна, то есть пробуждение природных сил, олицетворяла начало и символизировала юность, а зима - конец пути - старость. Причем, жизнь, по аналогии с годом, могла делиться на четыре периода, а также - опять-таки по аналогии с делением года на двенадцать месяцев - на двенадцать периодов (каждый, как считалось, по шесть лет).

Что касается изобразительных искусств, то времена года, точнее труды, то есть характерные для данного месяца работы (главным образом сельскохозяйственные), изображались в самых разных жанрах - от скульптуры (в порталах готических соборов, как, например, в сен Дени, где мы видим все двенадцать месяцев) до графики.

Замечательный цикл времен года представляет собой серия фресок в салоне месяцев в палаццо Скифаноия, в замке герцогов Д'эсте в Ферраре, созданных Франческо Дель Косса и Косме (Козимо) тура (1456 -1470). Фреска каждого месяца, делится на три регистра, соответствующие трем разным образным системам. (рис 1,2)

Весна— олицетворение одного из четырех времен года. В античном искусстве весна является в образе молодой женщины на зеленом лугу, разбрасывающей полевые цветы. Весна изображается также ребенком в венке из цветов и плодов, реже — юношей с цветами в руках.

Картина Сандро Боттичелли "Весна"(рис 3) ("la primavera") (или "царство флоры"; 1477 - 1478; Флоренция, галерея Уффици). Посреди цветущего луга стоит Венера. Она представлена здесь иначе, чем это делали античные мастера: она изображена в виде нарядной девушки.

Альфонс Муха. Цикл "Времена года": Весна. (Рис. 4)

Работа альфонса мухи из цикла «времена года» – классика аллегии в стиле art-nouveaux. Весна предстаёт в образе красивой фигуристой девушкой в легком одеянии под сенью цветущего дерева. На ней пышный венок из белых цветов.

Лето — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

Лето в картинах художников пропитано гармонией тепла и благоухания зелени, то слегка утомленной знойной жарой, то пропитанной освежающей влагой после теплого летнего дождя в красках великолепия природы русских пейзажей.(рис 5)

Осень — одно из четырёх времен года, между летом и зимой. Осень — переходный сезон, когда заметно уменьшение светового дня, и постепенно понижается температура окружающей среды. (рис 6)

Когда природа наиболее красива? Многие люди, особенно художники, считают: осенью. Недаром осень тоже называют художником - уж очень быстро и ярко перекрашивает она траву и листья, выбирая самые впечатляющие цвета и тона из одной палитры. В одной из песен поэт Булат Окуджава написал: "живописцы, окуните ваши кисти...чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья к ноябрю". Эти строчки вызывают в памяти виды лесов и равнин той осенней порой, которую мы называем золотой. И также приходят на память самые выразительные и запоминающиеся картины русских художников-пейзажистов на тему осени.

Как и описание природы осенью в поэзии разнообразно, наполнено множеством разных настроений, так и осенние пейзажи Левитана, Поленова,

Васильева, Саврасова, Крымова, Кустодиева содержат и радость, и грусть, и романтическую задумчивость, и уныние. Это, конечно, зависит от того, какой именно период осени взял художник в качестве темы для своей картины. Если же говорить о золотой осени, то в этих произведениях всегда чувствуется восторг живописца перед возможностями осени раскрашивать природу в разные цвета.

Зима часто ассоциировалась со злом. Наверное, поэтому итальянский живописец Лоренцетти Амброджо, живший в 1295-1348 гг., изображая зиму, относит её к периоду дурного правления. Художник использовал аллегорию для выражения нравственных и политических идеалов. В этих фресках со всей ясностью выражена идея мирного разумного начала, обеспечивающего процветание, и дурного, неразумного начала, сеющего разрушение и хаос.

Аллегорические изображения зимы со времен средневековья и до XIX столетия – это, чаще всего, пожилой мужчина или старик в теплой одежде, греющийся замерзшие руки у костра или очага. Так видели зиму и голландские, и немецкие, и русские художники. Старость символизировала умирание природы и конец жизни, и только огонь давал надежду на тепло и будущее воскрешение.

1.2 Концепция темы «Звучание природы»

В своей дипломной работе я хочу показать преобразование природы.

Вдохновившись образами природы, созданными Альфонсом Мухой, его серией работ «Сезоны» и «Времена года» мне захотелось сделать свою интерпретацию времен года. Передать свое представление о природе в виде женщин. Вдохновляясь временами года, прочувствовав особые моменты, связанные с определенным сезоном я постаралась передать свои эмоции через декоративную живопись.

Мне кажется, что именно данная техника поможет мне раскрыть мою идею, мой замысел в полной мере. Плавность и текучесть весны, ветреность осени, красоту хрустальности зимы, ее строгость и мягкость, многоцветье и пестроту лета можно прекрасно передать через декоративную живопись. Благодаря тому, что в декоративной живописи можно использовать разнообразный орнамент, это дало мне возможность показать всю красоту природы.

Я показываю времена года через эмоции, испытываемые в одно из времен года. Расслабиться и почувствовать каждый период года и передать чувства и эмоции с помощью цвета и показать зримый женский художественный образ. Ведь каждое время года уникально, у него свои особые цвета, которые уже в другое время никогда не увидишь времена года плавно перетекают из одного состояния в другое, из одной эмоции в другую, из одной формы в другую. Время меняет окружающий мир и пространство вокруг. И хочется передать, чем отличается одно состояние времени года от другого, которые в тоже время незаметно протекают для человека.

Может каждое время года и похоже отдельными частями друг на друга, но у них есть особые черты, присущие только им. Колючесть зимы или многоцветье лета делают их неповторимыми. В работе хочется показать каждое время в своей красоте, в своем величии. Раскрыть холодность, суровость и в то же время нежность зимы. Передать текучесть весны плавными линиями или то, насколько ветреной бывает осень.

Время. Оно так изменчиво, непостоянно. В какие-то моменты они словно несётся, а в другие ползет не быстрее черепахи. Так и человек, он все время бежит куда то, не замечая многое вокруг себя. Но если остановиться, замедлить бег и оглянуться можно увидеть какой прекрасный мир нас окружает. Как уникальна и самодостаточна природа. Можно заметить, как плавно сменяться времена года. Как начинаясь с весны, когда все только таит вокруг, только набухают почки и с зимовки возвращаются птицы и начинаю вить себе гнезда из-под снега появляются первые весенние цветы-подснежники. Повсюду раздаться пение птиц, а тающие сосульки барабанят по тротуарам.

Не успев насладиться молодостью и динамичностью весны уже оказываемся в знойном лете, где яркость красок может затмить только звуки этого времени. Будь то летняя гроза или журчание реки, а может это будет пение птиц под окном или шелеста деревьев.

Летом хочется расслабиться и наслаждаться жизнью. Просто лежать на мягкой траве и смотреть как мимо пролетает бабочка или пробегают маленький, занятый своим делом суслик. Слушать пение птиц и нежиться на солнце или гулять до самого утра и встретить рассвет. Огромное количество птиц, цветов, животных просто завораживают и очаровывают своей пестротой и изобилием.

Ранняя осень очень яркое время года. Иногда создается впечатление, что она горит от такого изобилия красок. Осень — это пора урожая. Самый вкусный период, на зиму заготавливаются продукты, кладовые

ломаются от множества разнообразной еды. Если проводить параллели, то осень — это вечер, де все уже устали, сытно поели и готовятся ко сну. Сильный ветер срывает с деревьев листья, и по утрам слышно, как дворник, шурша метлой, собирает их в большие кучи. Появляются первые морозы, и замерзшие лужи на которые, наступая, обязательно слышишь хруст первого льда.

Так незаметно, а иногда и внезапно приходит зима. Она сурова, жестока и холодна. Но в тоже время она очень одинока. Мало кто любит зиму. Зимой не хочется выходить на улицу так как морозы, а иногда вьюги и снегопады преграждают путь. Но в тоже время за чашкой горячего чая интересно наблюдать за большими снежинками, что падают с небес и укрывают землю, белым, пушистым покрывалом. Утром, на солнце, снег блестит и переливается многообразием цвета. Морозные узоры на окнах, поражают своим многообразием и уникальностью. Рассматривая их, можно нарисовать множество не повторяющихся картин. Зима прекрасна своей холодностью. Она грациозна, хрустальна и одинока.

А затем за зимой вновь придет весна и все повториться по кругу, добавляя лишь незначительные изменения. В этом прекрасна природа, как бы изменчива она не была, как бы многогранна и уникальна, она очень циклична.

Стоит только замедлиться, остановиться и увидеть, как все прекрасно. Как природа устроила все так, что все сменяемо. Каждому отведено свое время, период и место. И ведь никто не может занять место другого. Осень никогда не будет после весны, а лето не смениться зимой.

1.3 Дневник выполнения графического проекта

Поиск композиции

Проработка графических эскизов

Разработка эскизов в цвете

Работа на холсте

Итоговая работа

Рис. 4 Альфонс Муха. "Времена года"

Рис.5 «Аллегория лета» Адриан ван Сталбемт (Сталбент) 1580 г

Рис.6 М.Дж.Лемере Аллегория осени Холст, масло

Иллюстрации к разделу 1

Рис.1 Аллегория марта: Триумф Минервы
Франческо дель Косса, 1476-84 гг.
Феррара, палаццо Скифанойя

Рис 2. Аллегория апреля: Триумф Венеры
Франческо дель Косса, 1476-84 гг.
Феррара, палаццо Скифанойя

Рис.3 Весна. С.Боттичелли. Темпера.1478 г. Флоренция. Галерея Уффици

Раздел 2. Учебное задание «Мои любимые животные» для детей 7-10 лет (1-4 классы)

- 2.1. Методическая мотивация учебного задания
- 2.2. Структура уроков учебного задания
- 2.3. Анализ и оценка результата учебного задания
- 2.4. Представление детских работ учебного задания

2.1 Методическая мотивация учебного задания.

Тема «Мои любимые животные»

В рамках учебного проекта, мною разработано учебное задание по теме «Мои любимые животные»

Дети изучают рисунок животных. В ходе уроков происходит изучение построения животных. Так же изучается композиция, материалы, цветовая гармония. Детям предлагается создать свою декоративную работу о любимом животном с применением полученных знаний. Учебное задание направлено на знакомство с приемами изучения животных, приемам декоративной живописи, умение правильно использовать полученные знания

Учебное задание, состоящее из 6 уроков, предназначено для детей 7-11 лет. Детям рассказывается о рисунке животных, декоративной живописи, цветовой гармонии

Далее ученики выполняют декоративную работу на основе полученных знаний

Итогом всех занятий становится декоративная композиция, выполненная гуашью/акварелью на формате А4. Основной задачей этого учебного проекта является научить детей способам передачи образов на бумаге.

План уроков:

1. **«Мое животное»** - на уроке дети изучают анатомию домашних животных
Дети рисуют животное
2. **«Животный мир»** - на уроке дети знакомятся с основами композиции, ищут наиболее удачную композицию для своего сюжета и используя орнамент выполняют эскиз животного или группы животных в окружении.
3. **«Цвет»** - дети изучают цветовую гармонию и прорабатывают эскиз в цвете
4. **«Украшаем плоскость»** на этом уроке дети изучают орнамент
5. **«Эскизы»** дети переносят эскиз на формат
6. **«Итоговая работа»** - заключительный этап работы, проработка деталей.

2.2 Структура уроков учебного задания

Урок №1

Тема урока «Мое животное»

Информационная часть

Количество детей –20

Длительность проведения урока 45 минут

Возраст 11-13 лет

Содержательная часть

Тема: Мое животное

Цель: Изучение общих характеристик животных

Задачи:

1. Изучение этапов построения животных
2. Изучение пропорций животных

Вспомогательная часть:

Материалы графические материалы, бумага

ИТС: компьютер, видео о животных

Наглядные пособия: Репродукции работ художников, схемы построения животных

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минут.

Пишется тема урока «Мои животные». Раскладываются наглядные пособия.

Дети готовят рабочие места и материалы.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минут

Учитель: Сегодня на уроке мы изучим, как рисуются домашние животные. Это нам будет нужно для итоговой работы, в которой вы будите рисовать композицию со своим любимым животным. Объяснение итоговой работы.

3. Объяснение нового материала 15 минут.

Учитель:

Сегодня на уроке мы будем рисовать животных. Туловище животного обозначают удлиненным овалом, голову обозначают окружностью, разнонаправленными штрихами очерчивается грудь, вогнутое брюхо и волнистой линией спина, внимательно наблюдая за тем, какая получается форма. Затем линией отделяют от шеи плечевой пояс, отмечают толщину ног, контур головы, ног и хвоста. Изображают пушистую поверхность штрихами. При изображении животного отображают прежде всего признаки, характеризующие его повадки: трусливый характер зайца, подвижный характер белки и т. д.

Каждый выберет себе по животному и постарается его нарисовать, вы можете выбрать кота, собаку, птицу, мышку или любое другое домашнее животное. Мы с вами изучим как нарисовать животных, и на этой основе вы сами нарисуете того питомца которого хотите

Как рисовать кота

Сначала делаем лишь схематические наброски. Как известно, коты очень гибкие, так что на листе у вас могут изначально быть сплошные завитушки. Заметьте, что зачастую части тела кота можно схематически изобразить простыми фигурами (в

первую очередь — овалами). Так же обратите внимание, что линия от макушки, вдоль спины и до хвоста не может быть ломанной. Это очень пригодится при последующей прорисовке. И не забудьте про хвост

Хорошо нарисованная линия — залог хорошего рисунка в целом. Котов часто изображают извилистыми линиями, подчеркивая их изящную мускулатуру. Однако не стоит забывать, что коты не всегда мягкие и нежные, они могут также быстро атаковать, совершать непредсказуемые движения. Используйте соответственно направленные линии для правильного выражения эмоций кота.

Как рисовать собаку

Что важно помнить тут:

Вначале нужно нарисовать основные контуры собаки. В первую очередь рисуем туловище и голову, причем та, которая будет головой собаки, чуть меньше в диаметре нижней.

На рисунке появляется общий контур собаки.

Нарисовать разметку сустава для лапы и нижние части трех лап, поскольку четвертую лапу не будет видно. Соедините линиями, в точности как на моем рисунке, лапы и соедините овал туловища и головы собаки. Все эти фигуры рисовать несложно, но очень важно их точно расположить. От этого будут зависеть в дальнейшем пропорции собаки, да и весь рисунок в целом. Проверьте еще раз точное расположение этих контуров и перейдем к следующему шагу.

На этом шаге вам нужно нарисовать только общий контур туловища, лап и головы собаки. Может это и несложно сделать, но будьте предельно внимательными. От этого контура будет зависеть, как будет выглядеть весь рисунок собаки. Можете рисовать этот контур несколько раз, удаляя неточные линии. Начните обводить контур от головы и далее по спине до лап.

На рисунке собаки появляются уши, нос, глаза и хвост.

Нарисуйте нос собаки. От него проведите небольшую черточку и нарисуйте извилистые линии рта (пасти) собаки. Соедините эти линии еще одной линией для подбородка. Уши и хвост собаки я думаю, вы нарисуете сами, без комментариев.

Рисунок собаки подходит к завершению, добавляем детали

Вспомогательные линии теперь нужно удалить с рисунка. Подрисовать часть четвертой лапы, когти и нарисовать контур шерсти собаки.

Последний этап любого рисунка самый легкий и интересный. На этом этапе собака уже будет на картинке "в полной красе". Совсем несложно слегка подправить рисунок, подчеркнув резкими штрихами карандаша собачью шерсть.

Рисуем птиц

Картинки птиц бывают очень красивые, особенно если вы рисуете Жар-птицу или попугая Какаду

С чего начинать рисовать птицу

Нарисуйте вначале овал в середине листа бумаги, он будет туловищем птицы. Затем нарисуйте внизу овала треугольник. Из него получится хвост. Когда это будет сделано, вы можете нарисовать две арочные линии для распростертых крыльев попугая.

Крылья у птиц очень похожи, и отличаются только размахом и размером перьев. К верхним арочным контурным линиям крыла нарисуйте нижние линии, чтобы получились листочки крыльев. Проверьте пропорции крыльев по отношению к туловищу птицы. Если все правильно, давайте рисовать голову попугая.

Над контуром туловища птицы нарисуйте овал и в нем нарисуйте контур для глаза. В середине этого контура должно быть пространство. В нем, вы впоследствии нарисуете глаз детально.

Все что вам нужно сделать на этом этапе, так это тщательно и аккуратно нарисовать небольшой клюв попугая. Сложного в этом ничего нет, просто следите за пропорциями.

Рисунок птицы будет почти завершен, если вы добавите лишь несколько дополнительных деталей. А именно, нужно обвести контуры крыльев, груди, спины и хвоста. Теперь удалите лишние линии карандаша с картинки. Нижнюю часть хвоста оставьте не тронутой, она будет завершена на более позднем этапе.

Чтобы нарисовать перья придется потратить много времени, потому что потребуются тщательно прорисовывать их. Каждое перо должно быть вытянуто, и как вы можете видеть на картинке, они становятся более тонкими и мелкими в верхней части, а внизу наоборот, они крупнее.

Когда вы нарисовали основные перья, начинайте набрасывать мягкие перышки (подпушек) под крыльями и на животе. На картинке они будут выглядеть как пух. Вот мы и подошли поэтапно к завершению урока "Как рисовать птиц". Осталось нарисовать совсем немного: вытянуть хвост, закончить рисунок тушки, а затем наметить небольшие бедра, лапки и когти.

Удалите прежние, теперь уже ненужные наброски карандаша, которые вы рисовали на начальных этапах. Вот и получился рисунок птицы - рисунок летящего попугая. Я хочу дать еще несколько советов, как рисовать летящих птиц. Помните, что, когда вы рисуете большую птицу и маленькую с расправленными крыльями пропорции крыльев к туловищу у них разные. У большой птицы крылья значительно больше чем туловище.

На картинке показаны распростертые крылья крупных летящих птиц, орлов и лебедей. Такие птицы имеют большие пробелы между туловищем и крыльями, за счет этого им легче парить в воздухе. Маховые перья небольших птиц менее заметны, почти сливаясь в одно целое. У крупных птиц перья очень заметные, особенно когда они раскрывают крылья.

Если вы будете рисовать орла, обратите внимание, что крыло у него устроено иначе чем, например, крыло лебедя. Форма крыльев орла имеет прямоугольную фигуру.

Как рисовать хомяка.

Чтобы нарисовать хомяка, для начала нужно определиться с пропорциями. нарисуйте два овала в тонких линиях, которые будут обозначать голову и тело хомяка, далее пририсуйте лапки и приступайте к прорисовке морды и тела хомяка.

4. Задание для практической работы 1 минута.

С помощью схем нарисовать свое любимое животное

5. Практическая часть 15 минут.

В ходе практической работы дети учатся рисовать своих животных, учителем ведется индивидуальная работа с учащимися

6. Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы, учитель объясняет какие ошибки были допущены в работах

7. Задание на дом 5 минут.

Принести листы и графические материалы

Урок №2

Тема урока «Животный мир»

Информационная часть.

Количество детей - 20 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Тема: *Животный мир*

Цель – *Научить грамотно, размещать композиционный рисунок на плоскости*

Задачи

1. Узнать, что такое композиция
2. Изучить средства создания и приемы построения композиции (контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, статика)

Вспомогательная часть.

Материалы – графические материалы, бумага.

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – распечатанные схемы композиции, книги с иллюстрациями художников.

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минут.

Пишется тема урока «Животные в окружении». Раскладываются наглядные пособия.

Дети готовят рабочие места и материалы.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минут.

Учитель: Сегодня на уроке мы изучим что такое композиция, средства и приёмы помощью которых можно создать композицию. Также мы приступим созданию собственной композиции.

3. Объяснение нового материала 10 минут.

Учитель:

Начнем с того что узнаем, что такое композиция. Слово «композиция» происходит от латинского «compositio», что означает связывание или составление. Попросту говоря, композиция – это способ построения картины, определяющий ее восприятие зрителем. Любое произведение изобразительного искусства имеет определенную структуру, соответствующую его сюжету.

Композиция в изобразительном искусстве – это прежде всего средоточие идейного начала. Ни один рисунок, будь то натюрморт или даже портрет и пейзаж, не является «фотографическим» копированием модели. Отбирая различные детали и решая, каким именно образом разместить их на холсте, художник стремится в первую очередь отразить свое, индивидуальное отношение к выбранному сюжету, собственное его понимание.

Средства создания декоративной композиции.

В декоративной композиции используют целый ряд средств художественной выразительности. Рассмотрим каждое средство в отдельности.

Достижению единства и художественной выразительности произведения декоративного искусства служат такие композиционные средства, как пропорции, ритм, масштаб и масштабность.

Пропорции

Пропорции в художественном произведении — это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом. Соблюдение пропорций играет важную роль в композиции, так как при этом создается благоприятное соотношение целого и его частей.

Масштаб — это относительная характеристика величины предмета, это отношение размера изображения на картине, эскизе, чертеже к его действительному размеру в натуре.

Масштабность — соразмерность формы и ее элементов по отношению к человеку, окружающему пространству и другим формам. Каждый предмет имеет свой масштаб, однако далеко не всегда можно говорить о его масштабности, соразмерности по отношению к человеку

Каждый художник стремится сделать объект своего творчества органичным, и в этом ему помогают закономерности ритма.

Ритм

Ритм — чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

Ритмичность присуща различным явлениям и формам природы: смене времен года, дня и ночи, расположению листьев на ветке дерева, полос и пятен в окраске животных и т. п. Она существует во всех произведениях искусства: музыке (чередование звуков), поэзии (чередование рифм), архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (разнообразное повторение и чередование форм на плоскости или в пространстве),

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторяемость элементов может быть статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся).

Приемы построения композиции

Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Контраст и нюанс

Контраст (от франц. *contraste* — резкое различие, противоположность) — противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств.

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию.

Симметрия и асимметрия

Симметрия — одинаковость в расположении частей целого относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и т. д.).

Композиционная целостность достигается тогда, когда в композиции предусмотрено равновесие — состояние формы, в которой все элементы сбалансированы между собой. Такая композиция вызывает ощущение целостности и устойчивости.

Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии точки, оси или плоскости симметрии.

Асимметричная композиция применяется для подчеркивания динамичности решения. Главное условие цельности асимметричной формы — это ее композиционная уравновешенность.

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается постепенно.

Статика и динамика

Композиционными приемами, часто дополняющими друг друга, являются статика и динамика.

Динамика характеризует композицию, в которой обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В динамичной композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается художником в соответствии с его замыслом. С помощью динамики можно выделить главное в композиции — композиционный центр.

Качеством, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и элементов композиции.

Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются другие элементы.

Любое объемное сооружение, изделие или плоскостное изображение составляют целую систему размерных отношений, определяющую функциональное и эстетическое назначение композиции.

Основные правила композиции:

- предметы, расположенные ближе других, будут больше, ярче и теплее
- предметы, расположенные дальше, будут меньше по размерам, более тусклые и холодные

Правило передачи движения:

- если на картине используются одна или несколько диагональных линий, то изображение будет казаться более динамичным
- эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство перед движущимся объектом
- для передачи движения следует выбирать определенный его момент, который наиболее ярко отражает характер движения, является его кульминацией.

Правило передачи покоя: – если на картине отсутствуют диагональные направления; – если перед движущимся объектом нет свободного пространства – если объекты изображены в спокойных (статичных) позах, нет кульминации действия

– если композиция является симметричной, уравновешенной или образует простые геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), то она считается статичной.»

4. Задание для практической работы 1 минута.

Каждый из вас должен подумать в каком мире или окружении живет ваше животное.

Ищем наиболее удачную композицию, выполняют рисунок животного или группы животных.

5. Практическая часть 15 минут.

В ходе практической работы идет поиск композиции, учителем ведется индивидуальная работа с учащимися

6. Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы, учитель объясняет, какие ошибки были допущены в работах

7. Задание на дом 5 минут.

На следующий урок принести бумагу, простые карандаши, гуашь и кисти. Те, кто не успел сделать работу, работаю дома

Урок №3

Тема урока «Колорит животных»

Информационная часть.

Количество детей - 20 человек.

Время – 45 минут.

Содержательная часть.

Тема: «Колорит животных».

Цель – Создание цветовой палитры для животного и пространства вокруг.

Задачи:

1. Знакомство с декоративной живописью
2. Изучение общего понятия о цвете
3. Ознакомление с основными характеристиками цвета

Вспомогательная часть.

Материалы – Гуашь, акварель, бумага, кисти, простые карандаши.

ТСО – компьютер.

Наглядные пособия – распечатанные картинки, собственные зарисовки, книги с графическими иллюстрациями.

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минут.

Пишется тема урока «Колорит животных». Раскладываются наглядные пособия. Дети готовят рабочие места и материалы.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минут

Учитель: Сегодня на уроке мы изучим что такое цвет, его основные характеристики и цветовые гармонии. Также мы приступим к проработке эскиза в цвете

3. Объяснение нового материала 15 минут.

Учитель:

«Слова «декоративность», «декорация» происходят от латинского слова «decoro», что значит «украшать». Сама природа как будто наделяет свои создания не только полезными свойствами, но и красотой.

В декоративной живописи используются такие изобразительные качества уплощенного пространства, как содержание, равновесие, ритм, гармония контрастов и нюансов, пропорциональность.

Составной частью декоративной живописи является роспись. Роспись – это орнаментальная или сюжетная живопись, украшающая архитектурные сооружения, предметы и изделия народного творчества фасады и интерьеры зданий, являющаяся частью монументально-декоративного искусства.

Понимание изображений, имеющих декоративную направленность, изменялось с течением времени. Сравнивая росписи Древнего Египта, Древней Греции и Византии, выполненные восковыми красками или темперой, можно обнаружить различие не только в технике исполнения, но также в содержании и понимании изображения. Практические возможности декоративной живописи имеют достаточно широкий диапазон использования в композиции цвета, колорита, флоры и уплощенного пространства. В современной декоративной живописи кроме изучения природных форм и их дальнейшей стилизации возможно применение различных технологий.

Для выявления целостности художественного образа, достижения выразительности изображения в условной пространственной среде в декоративной живописи используется прием уплощения объекта с передачей минимальной глубины пространства.

Особенности декоративной живописи:

Отсутствие объема и материальности.

Изображение уплощенного пространства.

Стилизация изображения с применением импровизации и деформации объектов.

Использование фактур.

Соблюдение закона тепло-холодности.

Использование рефлексов, влияющих на изображенное пространство.

Применение контрастных или сближенных цветов.

Цвет

Все в природе имеет свой определенный цвет, который под влиянием освещения, расположение в пространстве, воздействия цветовой окраски других предметов, состояния воздуха может меняться. Все цветовое богатство мира и передает живопись с помощью красок. Часто цвет, красочное богатство действительности и есть красота, которой мы восхищаемся и которую любим.

«Цвет - одно из свойств материального мира, осознанное зрительное ощущение. Цветовое ощущение возникает в результате воздействия на глаз потока электромагнитного излучения, воспринимаемое глазом как световой поток. Следовательно, цвет - это свойство света. Свет, отраженный предметом разлагается на волны разной длины, которые и возбуждают у нас различные цветовые ощущения».

Известно, что все многообразие цветов можно разделить на две большие группы.

Одну группу составляют ахроматические цвета: черный, белый и все серые

К другой группе относятся красный, оранжевый, желтый, синий и т.д. все цвета солнечного спектра и их производные.

Вторая характеристика цвета - цветовая (теплее - холоднее). Здесь имеется в виду принадлежность данного цветового оттенка к группе холодных цветов или к группе теплых цветов, что характеризует, насколько больше или меньше одно цветовое пятно содержит в себе горячих или холодных оттенков по сравнению с другим цветовым пятном

Третья характеристика цвета - яркость (яркость - приглушенность цвета).

Данная яркостная характеристика показывает, как вообще подан какой-либо цвет в картине - либо тихо, приглушенно, либо же цветовое пятно преподнесено чисто, свежо, ярко, звонко, что называется, открыто.

В цветовом круге можно выделить три цвета, в которых нет примесей других цветов. Эти цвета - желтый, красный, синий, называемые основными.

Цвета, которые можно получить при смешивании основных, называют составными или производными: оранжевый, зеленый, фиолетовый.

Каждый предмет обладает своим предметным (локальным) цветом. Локальный цвет предмета - это те чистые, несмешанные, непреломленные тона, которые в нашем представлении связаны с определенными предметами как их объективные, неизменные свойства. Локальный цвет - основной цвет какого-либо предмета без внешних влияний.

Большое значение в изобразительном искусстве имеют использование цветовых контрастов. В разнообразии контрастов заключено богатство цветового мира. Контраст света и цвета наиболее четко и ясно воспринимается на «переломе» формы, то есть на месте поворота формы предмета, а также на границах его соприкосновения с контрастным фоном.

Контрасты разделяются на два вида: ахроматические (светлотные) и хроматические (цветовые).

Видимые в естественных условиях цвета, как правило, являются результатом смешения спектральных цветов.

Механическое смешение цветов происходит при смешении красок, например, на палитре, бумаге, холсте. Здесь следует четко различать, что цвет и краска - это не одно и то же. Цвет имеет оптическую (физическую) природу, а краска - химическую. Цветов в природе гораздо больше, чем красок в наборе.

Таким образом, цвет в изобразительном искусстве является важным выразительным средством, отражающим материальные свойства предметов, передающим многообразие окружающего мира в его цветовом звучании.

4. Задание для практической работы 1 минута.

Поиск цветовой палитры, цветового решения (несколько палитр на формате А4)

Прорабатываем эскиз в цвете

5. Практическая часть 15 минут.

В ходе практической работы прорабатывают свою композицию в цвете, учителем ведется индивидуальная работа с учащимися по работе с цветом.

6. Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы, учитель объясняет, какие ошибки были допущены в работах

7. Задание на дом 5 минут.

На следующий урок принести бумагу простые карандаши, гуашь и кисти.

Те, кто не успел сделать работу, работаю дома.

Урок №4
Тема урока «Украшаем плоскость»

Информационная часть

Количество детей –20

Длительность проведения урока 45 минут

Возраст 11-13 лет

Содержательная часть

Тема: Украшаем плоскость

Цель: – Изучение орнамента и вставка его в композицию

Задачи:

1. Знакомство орнаментом и его видам
2. Использование орнамента в композиции

Вспомогательная часть:

Материалы графические материалы, бумага

ИТС: компьютер

Наглядные пособия: Репродукции работ художников, виды орнамента

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минут.

Пишется тема урока «Украшаем плоскость». Раскладываются наглядные пособия.

Дети готовят рабочие места и материалы.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 5 минут

Учитель: Сегодня на уроке мы изучим, что такое орнамент.

3. Объяснение нового материала 15 минут.

Орнамент

Орнамент (лат. ornemantum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы.

К числу формальных особенностей орнамента относится декоративная стилизация, плоскостность, органическая связь с несущей орнамент поверхностью, которую он всегда организует, нередко выявляя при этом конструктивную логику предмета. Не всякий узор можно считать орнаментом. Так, узорная ткань с бесконечно повторяющимся раппортом, не является орнаментальной. По характеру композиции, орнамент может быть ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим, заполняющим поверхность или же сочетающим некоторые из этих типов в более сложных комбинациях. Это связано с обусловленной формой декорируемого предмета.

В орнаментальной композиции обязательно присутствует мотив.

Мотив - часть орнамента, который состоит из одного или нескольких элементов и повторяется в композиции.

Орнамент делится на несколько видов:

- 1) Ленточный мотив, многократно повторяющийся в многократном направлении
- 2) Сетчатый - мотив, повторяющийся в двух направлениях и заполняет всю декорируемую плоскость
- 3) Центрический или замкнутый - мотив, основанный на центрально - осевой симметрии, когда мотив вращается вокруг своей оси.

В зависимости от тематического содержания мотива, орнаменты подразделяются на жанры:

- Растительный орнамент - мотив орнамента являются стилизованные изображения растений (Ил 1)
- Геометрический орнамент - это орнамент, состоящий из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато - пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали; более сложные специфически орнаментальные мотивы — меандр и т. п.) (Ил. 2-5)
- Зооморфный орнамент- орнамент, в котором используют стилизованные изображения животного мира (Ил.6)
- Антропоморфный орнамент - композиция, составленная из изображений человеческой фигуры
- Каллиграфический орнамент - мотивом такого орнамента являются буквы
- Гერальдический орнамент- орнамент, в котором, в качестве мотива используют гербы, флаги, оружия и т.д.

Тератологический орнамент - мотивом являются персонажи, не существующие в природе, а фантазии, порожденные художником.

Использование орнамента в композиции

Вставляя орнамент в композицию, вы можете использовать все пространство листа, либо части, не закрывая все орнаментом.

4. Задание для практической работы 1 минута.

Придумать и нарисовать орнамент и добавить его в работу

5. Практическая часть 15 минут.

В ходе практической работы дети добавляют в свою композицию орнамент, учителем ведется индивидуальная работа с учащимися по работе с орнаментом

6. Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы, учитель объясняет какие ошибки были допущены в работах

7. Задание на дом 2 минут.

На следующий урок принести плотную бумагу (гоznak или акварельную) А3 формата, простые карандаши, гуашь и кисти.

Закончить работу

Урок №5-№6

Тема урока «Эскизы». «Итоговая работа»

Информационная часть

Количество детей –20

Длительность проведения урока 45 минут

Возраст 11-13 лет

Содержательная часть

Тема: Эскизы

Цель: Перенос эскиза на формат

Задачи:

- 1.1 Понять, как правильно переносить эскиз на формат
- 1.2 Перенести эскиз на формат
- 2.1 Проработать детали
- 2.2 Закончить работу

Вспомогательная часть:

Материалы графические материалы, бумага

ИТС: компьютер

Наглядные пособия: Репродукции работ художников, распечатки видов орнаментов, распечатки с основами композиции, распечатки с характеристикой цвета, графические материалы

Ход урока.

1. Организационная часть 2 минут.

Пишется тема урока «Декоративная живопись». Раскладываются наглядные пособия. Дети готовят рабочие места и материалы.

2. Вводная часть или подготовка детей к восприятию нового материала 2 минут

Учитель: Сегодня на уроке мы будем дорабатывать эскиз, и переносить его на формат.

3. Объяснение нового материала 5 минут.

Учитель:

Чертим сетку в масштабе как на эскизе, так и на работе тонкими, бледными линиями, и по клеткам перерисовываю. (Ил1,2) Также для работы можно использовать кальку (Ил. 3) Делишь основной эскиз на квадратные сантиметры, потом по клеточкам в нужном формате увеличиваешь.

4. Задание для практической работы 1 минута.

1. Переносим эскиз на формат А4
2. Окончание работы, проработка деталей

5. Практическая часть 25 минут.

1. В ходе практической работы дети переносят уже готовые эскизы на формат, те кто не успел сделать эскиз на уроке и сделал дома показывает его учителю учителем ведется индивидуальная работа с учащимися по переносу работу
2. В ходе практической работы дети заканчивают итоговую работу.

6. Подведение итогов 5 минут.

Дети раскладывают свои работы, учитель объясняет какие ошибки были допущены в работах

7. Задание на дом 5 минут.

1. Окончательно перенести эскиз на формат

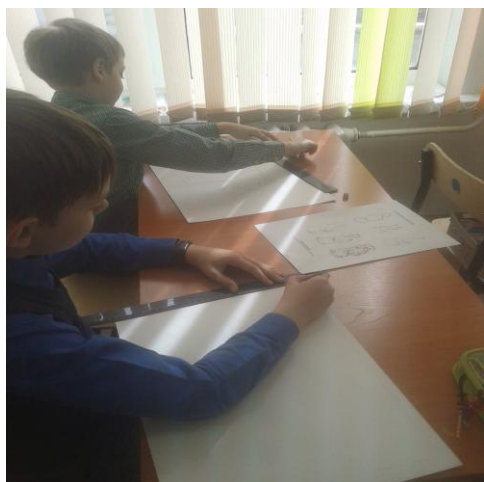
2.3 Анализ и оценка результата учебного задания

1 урок «Мои любимые животные» Урок проходил у 3б класса, дети с энтузиазмом и радостью восприняли данную им тему. Перед началом их работы ученикам был рассказан план на несколько уроков и было показано пример конечной работы. Ученикам были показаны схемы с построение животных. А также дети определялись и называли учителю животных, которых они будут рисовать. Дети неплохо справились с поставленной перед ними задачей. Они с желанием рисовали своих любимых животных и стремились быстрее перейти к более сложным заданиям. В ходе урока шел процесс общения с учениками, помощь им в затруднительных ситуациях.

Ученики в ходе выполнения задания

2 урок «Животный мир» Урок проходил у 3б класса, в начале урока дети познакомились с о основы композиции. Наглядным пособием была использована презентация, в которую входили схемы композиции, а также известные работы художников. Ученикам дано было задание разделить лист на 4 части и в каждой нарисовать придуманный эскиз композиции. После завершения эскизирования выбиралась более удачная композиция, и ученик прорабатывал ее более детально. С каждым учеником шла индивидуальная работа по подбору выгодной композиции. В конце урока ученики, не успевшие сделать работу получили домашнее задание, где должны были закончить эскизы композиции.

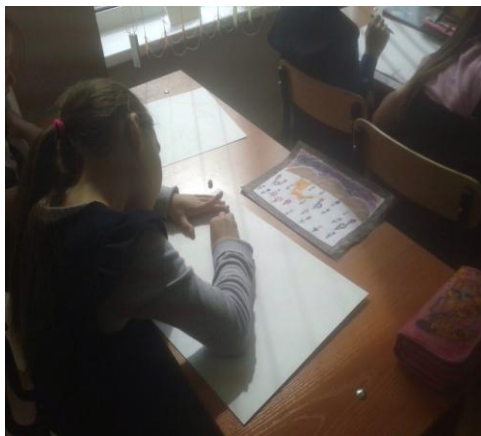
Ученики в ходе выполнения задания

3 урок «Колорит животных» Урок проходил у 3б класса, дети хорошо восприняли данную им тему. В ходе урока дети изучили основы цветведения и перешли к проработке своей композиции в цвете. В ходе урока шел процесс общения с учениками, помощь им в затруднительных ситуациях. В конце урока ученики сдали свои работы учителю.

Ученики в ходе выполнения задания

4 урок «Итоговая работа». В начале урока с учениками повторили прошедшие темы. Было дано объяснение как переносить эскизы на формат. Так же была показана презентация с примерами работ художников и с примерами, итоговых работ, которые должны сделать ученики. В ходе урока шел процесс общения с учениками, помощь им в затруднительных ситуациях. В конце урока ученики сдали свои работы учителю.

Ученики в ходе выполнения задания

2.4 Представление детских работ учебного задания

Базов Давид 3Б «Милый барашек»

Горобченко Иван 3Б «Лесная змея»

Севостьянова Анна 3Б «Потерянный хомяк»

Шарапов Фёдор 3Б «Пингвин»

Писаревский Владимир 3Б «Волк»

Заключение

Вдохновлялась я для создания дипломной работы образами природы, сменой времен года. Изменением состояния погоды. Даже самое незначительное колебание в природе отзывалось во мне вдохновением.

Основная цель моей дипломной работы понять, прочувствовать изменения в природе, как времена года меняются со временем и передать все испытываемые чувства на холсте.

В дипломной работе представлена серия времен года. На каждом холсте представлено одно представление времени года.

Работая над дипломом, я изучала состояния природы, проблемы, связанные с окружающим пространством. Так же кроме флоры изучала и фауну, связанную с тем или иным временем года. Каждое животное имеет свое место жительства и время года, когда оно особенно активно.

На педагогической практике я получила хороший опыт. Я учили детей, а они учили меня. Ведь в педагогической работе с детьми для эстетического воспитания изобразительное искусство в достаточной мере поможет детям себя раскрыть.

Этого я и придерживалась во время прохождения практики. Помочь детям раскрыть в себе творческое образное видение у детей.

На моих уроках дети познакомились с разными способами изображения животных, с основами композиции и цветом.

В целом я довольна проделанной мной работой, полученные знания пригодятся мне в профессиональной деятельности.

Библиографический список

1. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность и художественное развитие дошкольников. Москва. Педагогика, 1983. ъ
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи – М.: Искусство, 1984, 320с., ил. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись – М.: Искусство, 1986, 158с., ил. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита – М.: Просвещение, 1980, 128с., ил.
3. Ватагин В.А. Воспоминания. Записки анималиста. Статьи. -М.: Советск.художник, 1980, 230с.
4. Ватагин В.А. Изображение животного. М.;Искусство, 1957, - 165с.
5. Клыков А.А. Беседы о животных. -2-е изд.исправл.-М.: Учпедгиз, 1960, 148с.
6. Старикович С.З>. Замечательные звери. :РОСМЭН, 1994.-144с.т 185. Старкова З.С. Литература и живопись.-М.: Просвещение,1985. 11с.
7. Терентьев А.Е. Изображение животных и птиц средствами рисунка и живописи.-^.: Просвещение, 1980. 160с.
8. В.И Куценков декоративная живопись 2008г

Министерство образования и науки российской федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»

"Звучание природы"

Времена года (Весна. Лето. Осень. Зима.) В декоративной живописи

1. Декоративный проект

2.

3. Учебное задание для детей 8-10 лет(1-4 классы)

Текстовая часть дипломной работы.

Дипломник: Михайлова А.С. Ст.гр. АФ 12-31

Руководитель: Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

Консультант по учебно-педагогическому разделу: Заведующий кафедрой РЖиС,

Профессор Карепов Г.Е.

Консультант по организационно-методическому ведению дипломной работы:

Профессор Карепов Г.Е.

Красноярск 2016